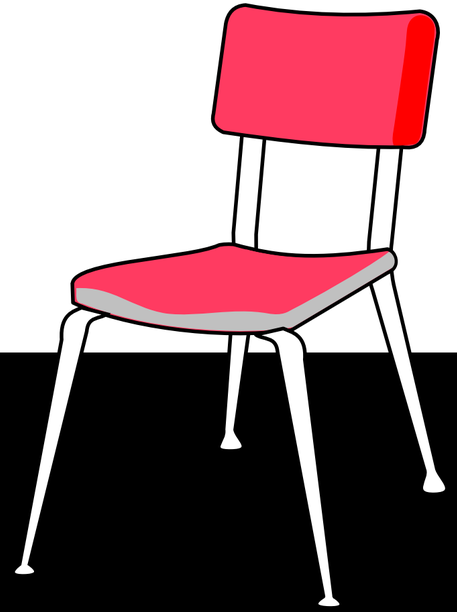
EL AULA A ESCENA

TEATRO APLICADO PARA LA PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO ESCOLAR.



ÍNDICE

01 INTRODUCCIÓN

02 JUSTIFICACIÓN

03 OBJETIVOS

04 METODOLOGÍA

05 CONTENIDOS

06 EJEMPLO DE DINÁMICAS

INTRODUCCIÓN

Este recurso se centra en emplear el Teatro -concretamente el Teatro Foro y otras herramientas del Teatro Oprimido- para la prevención y mediación de conflictos en el entorno escolar.

El Teatro Foro forma parte de la metodología del Teatro del Oprimido (T.O).
El T.O. es un conjunto de técnicas teatrales sistematizadas por Augusto Boal, un dramaturgo, actor, director y pedagogo brasileño nacido en 1931.
Recibe influencia del Teatro Épico de Bertolt Brecht y de La Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire.

El objetivo principal de este tipo de teatro es conseguir analizar, reflexionar y vivenciar las opresiones que nos atraviesan y cómo liberarnos de ellas. Mediante el Teatro Foro se ponen en escena conflictos o situaciones donde se muestran a personas oprimidas y opresoras atravesadas por una problemática social y se buscan soluciones para terminar con dichos conflictos de manera colectiva, a través del debate y del juego interpretativo. En una primera parte de una obra de Teatro Foro se representan escenas que muestran una situación de conflicto que termina de manera negativa para la persona oprimida. Al finalizar, una persona facilitadora pregunta al público qué ha visto y cómo se podría solucionar esta situación. El público expresa su opiniones y debate (de ahí el nombre de “Foro”). Seguidamente la persona facilitadora invita a personas del público a subirse al escenario, e intercambiarse por uno de los personajes para probar,desde la improvisación teatral ,con el resto de los actores y actrices, una posible solución al conflicto planteado.

El recurso está dirigido a profesorado, formadores, facilitadores, educadores formales y no formales que deseen abordar de una manera más activa y participativa los posibles conflictos que sucedan en su entorno escolar y su comunidad educativa. Aunque se puede aplicar a grupos de diferentes niveles educativos, es recomendable para personas a partir de 13-14 años , en sesiones de 2 horas aproximadas de duración para poder profundizar en los ejercicios y con grupos de ,al menos, 10 personas.

A través de esta práctica educativa se busca aportar las habilidades necesarias para que las personas participantes puedan crear su propia obra de Teatro Foro poniendo en escena las situaciones y conflictos que más afectan o se repiten en su entorno y las medidas resolutivas o de prevención para las mismas.
Mediante esta acción directa en el aula las personas participantes se convierten en agentes de cambio de su propia realidad.

JUSTIFICACIÓN

El entorno escolar sigue siendo uno de los espacios más vulnerables para la infancia y la adolescencia.La violencia escolar, en sus diversas formas (física, psicológica, verbal, de género, cibernética e institucional), es una de las principales amenazas para el desarrollo emocional y educativo de los jóvenes. Esta violencia vulnera derechos fundamentales de los estudiantes, como el derecho a la educación y a la protección. Esta situación puede desencadenar graves consecuencias en la salud mental de los adolescentes: ansiedad, depresión, estrés y suicidio, que sigue siendo la principal causa de muerte por razones externas en niños y adolescentes.

El Teatro Foro es una herramienta eficaz para brindar la oportunidad de interactuar, compartir historias y descubrir puntos en común. Fomenta la empatía, la sensibilidad, la escucha activa y la comunicación,creando un espacio para la reflexión y el autoconocimiento. Al expresar sus vivencias personales y colectivas, pueden reconocer las opresiones comunes, construir vínculos más sólidos y reducir los prejuicios, favoreciendo la inclusión.

OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL

Prevenir y mediar en los conflictos escolares usando el Teatro Foro como herramienta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 1: Crear cohesión grupal desde el respeto a la diversidad

Objetivo 2: Desarrollar autoconocimiento, autoestima y juicio crítico a través del lenguaje corporal

Objetivo 3: Motivar al alumnado a asistir a clase sintiendo el aula como un espacio seguro

Objetivo 4: Promover el diálogo emancipador a través de la muestra final

METODOLOGÍA

Se trata de una metodología participativa, vivencial y de acción directa en el aula, que fomenta la implicación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje y convivencia.
Al ser el alumnado el protagonista de la acción dramática, podrá reflexionar sobre su pasado, modificar su realidad presente y proyectar un futuro diferente. Como afirmaba Boal: "No corresponde al teatro mostrar el camino correcto, sino sólo ofrecer los medios que permitan examinar todos los caminos posibles." (*La Estética del Oprimido.* Boal 2006, p.141).
Para ello, se aplica la metodología del "learning by doing", promoviendo un aprendizaje experiencial que refuerza las competencias personales y sociales recogidas en la LOMLOE.

Siguiendo esta línea, las sesiones de Teatro Foro llevarán a cada grupo a crear una escena de entre 5 y 10 minutos basada en conflictos, preocupaciones y experiencias que surgen en el entorno escolar. Estas escenas no solo plantearán situaciones problemáticas, sino que también explorarán posibles soluciones y sus consecuencias a través de la puesta en escena.
Cada escena será seguida de un debate, donde el resto del alumnado, en calidad de público, podrá opinar, reflexionar y actuar. Tendrán la posibilidad de intercambiarse por cualquier personaje de la escena y experimentar distintas formas de abordar y resolver los conflictos representados. En Teatro Foro, este proceso se conoce como la transformación del público en "espect-actores y espect-actrices", un concepto clave que promueve el empoderamiento y la participación activa en la resolución de conflictos.

Dentro de la obra de Teatro Foro es necesario que exista la figura del facilitador también conocida como curinga o joker . Este rol consiste en actuar de intermediario entre el diálogo de lo que sucede en escena con el público, de tal manera que fomente la participación activa del público mediante preguntas y dinamice las posibles soluciones . Es muy importante que esta figura guíe el proceso sin imponer juicios o resoluciones.

CONTENIDOS

El desarrollo tipo de una sesión:
1.Apertura: (Asamblea emocional)
2-Calentamiento (Dinámicas de activación)
3-Actividad principal (Según bloque)
4-Cierre (Reflexión final de la sesión)

Los bloques a trabajar son:

1.CREACIÓN DE ELENCO : Realizaremos dinámicas grupales para generar confianza, cohesión y sentido de pertenencia. Nos acercamos a la técnica teatral a partir de juegos. Bailamos, nos sentimos, respiramos, estiramos, nos concentramos y empezamos a improvisar con nuestro cuerpo para poder ir viendo el lenguaje que podemos generar sin decir ni una palabra.

2. ELEMENTOS DEL DRAMA: Introducción a conceptos teatrales básicos: personaje, conflicto, espacio, tiempo y argumento.

3. TEATRO IMAGEN: Realizaremos estatuas con nuestro cuerpo o con el de la/os compañera/os para poder crear las imágenes sobre las temáticas que vayan surgiendo. Es importante que para crear estas piezas prescindamos del uso de la palabra y centremos toda nuestra atención en la capacidad expresiva que tiene nuestra fisicidad.

4.EL TEATRO FORO: Creación de escenas: siguiendo la metodología de Teatro Foro, indagarán sobre los conflictos detectados en su entorno escolar. A través de improvisaciones y diálogos irán decidiendo y por tanto creando su obra final. Además trabajaremos sobre la totalidad de la creación diseñando así: el vestuario, la escenografía, el espacio sonoro y la iluminación.

EJEMPLO DE DINÁMICAS

A continuación desarrollamos algunas de las dinámicas usadas:

EL TERMÓMETRO

OBJETIVO:

- Analizar las problemáticas sociales que detectan.
- Identificar las preocupaciones sociales comunes del grupo.

MATERIAL:

Megáfono, pizarra y rotulador.

DESARROLLO:

Para esta actividad primero tienen que analizar qué problemas detectan en la sociedad que no les gusta y quisieran cambiarlas para poder crear un mundo más justo, equitativo y solidario.

La persona facilitadora va anotando en la pizarra todas aquellas preocupaciones que van detectando, haciendo un listado de las mismas. Cuando todas las personas han participado pasan a la segunda fase de la dinámica. En este momento caminarán por el espacio y se situará un megáfono en la mitad del escenario. Tendrán que construir una frase eligiendo uno de los siguientes comienzos:

-Me gusta
-No me cuesta
-No soporto

Relacionando esta frase con las situaciones sociales detectadas anteriormente como por ejemplo: << No soporto ver noticias de asesinatos machista por la tele>>

Cuando la persona dice esa frase a través del megáfono, se para todo el grupo a escuchar y tendrán que posicionarse según estén de acuerdo con lo que se acaba de decir, de tal forma que si están de acuerdo se acercan a la persona. Si es indiferente se quedan entre medias. Si no están de acuerdo se alejan lo más posible.

Cuando todo el grupo se ha posicionado se analiza cómo están los cuerpos dentro del escenario y pasado unos segundo se continúa caminando el escenario hasta que otra persona dice otra frase y se repite la misma dinámica.

EJEMPLO DE DINÁMICAS

INDAGACIÓN EN DESEOS Y PREOCUPACIONES CON CARTAS DIXIT:

OBJETIVOS:
-Expresar deseos y preocupaciones en primera persona utilizando la escritura creativa.
-Presentarse y conocer al grupo desde un lenguaje más abstracto y desde el subconsciente, mediante el uso de imágenes

MATERIAL:
Cartas Dixit [Juego de mesa de cartas ilustradas con imágenes abstractas, oníricas y surrealistas. Diseñador: Jean-Louis Roubira Ilustraciones: Marie Cardouat (edición original) Editorial: Libellud / Asmodee. Año de publicación: 2008], Folios, Bolígrafos, Pizarra, Masilla Adhesiva.

DESARROLLO:
Repartimos cartas Dixit por el espacio. Las personas participantes pasean entre ellas , mirándolas hasta que escojan una que sientan que las/os representa.

Hacemos un círculo , enseñamos nuestra carta y explicamos por qué hemos escogido esa carta o que ha resonado de ella en nosotras/os.
Repartimos una hoja a cada persona participante para que, pensando en el personaje de la carta,escriban un pequeño texto hablando en primera persona , como si el personaje explicase algo que le preocupe y algo que desea.
Por grupos pequeños , exponemos 5 cartas y después se leen los 5 textos correspondientes. El resto tiene que adivinar a qué carta corresponde el texto escuchado.

EL AULA A ESCENA

TEATRO APLICADO PARA LA PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO ESCOLAR.

@LAGRIETATEATRO

LAGRIETATEATROSOCIAL@GMAIL.COM

WWW.LAGRIETATEATROSOCIAL.COM